La Diabla

NÚMERO 28
REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL
TEMPORADA 2015

PINGÜINAS

DE *FERNANDO ARRABAL*

DIRECCIÓN DE *JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE*

Presentación

En un lugar de La Mancha nació Fernando Arrabal, aunque su partida de nacimiento y las enciclopedias digan que vino al mundo en Melilla. Pero solo el árido polvo de los caminos manchegos puede haberle dado aliento a este hombre de figura sanchesca y alma quijotesca, que ha hecho de la poesía y la palabra delirante su adarga antigua para defenderse de los embates de un mundo adversario. Hay mucho en común entre Fernando Arrabal y Don Quijote; su proceder estrafalario, su inasible clarividencia, su pertinaz nobleza y, sobre todo, su innegociable libertad.

Solo Fernando Arrabal podía recrear en este siglo XXI el universo aventurado de Don Quijote y presentárnoslo a través de las «Cervantas», convertidas por su mano en moteras y pingüinas. Solo Fernando Arrabal podía tener la insolencia de encerrar al ingenioso hidalgo en un cuento de tintes surrealistas y disparatados, mágicos y absurdos, como el que nos brinda en esta obra de teatro, «Pingüinas», con la que el Teatro Español quiere celebrar los cuatrocientos años de la publicación de un texto capital en la historia de la Literatura, la segunda parte de «Don Quijote de La Mancha» (y también como dice Arrabal, el 400 aniversario de la ocultación en Madrid de Miguel de Cervantes, que se celebrará el 23 de abril de 2016).

Entramos en el universo arrabaliano, además, de la mano de uno de los directores que más y con mayor éxito ha buceado por las aguas de ese turbio océano: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Él es el alquimista que ha de transformar esa materia, el oficiante de esta ceremonia que, una vez más, se va a celebrar ante nosotros.

JULIO BRAVO
Escritor y periodista

Qué es La Diabla

1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara, generalmente escondida detrás de una bambalina.
2. Revista pedagógica del TEATRO**ESPAÑOL**.

Dirección y edición: Josema Díez-Pérez • Fotos retratos: Javier Naval • Foto portada: Chema Conesa • Fotos de recursos y ensayos: Josema Díez-Pérez • Diseño y maquetación: Juan Pablo Rada • Dep. legal: M-19198-2012

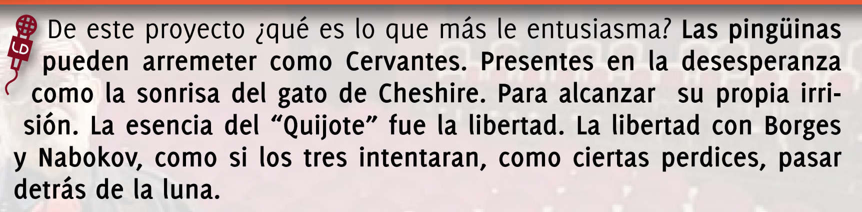
ANTECEDENTES

El autor
Fernando Arrabal

¿Por qué recurre a las Cervantas cuando le ofrecen hacer un obra sobre la segunda parte del Quijote? **Mujeres echadas para adelante; de armas tomar; excepcionales. Como la abuela, la madre, la hermana Luisa, etc. El tipo de mujer enamorada al llegar y espeluznante al reivindicar. Nos deslumbran tras iluminarnos. Como la gitanilla, como Marcela, como tantas imprescindibles de la "Novelas ejemplares" y del "Quijote".**

"Si estas mujeres hubieran sido hombres, respetarían a la mujer que son."

De este proyecto ¿qué es lo que más le entusiasma? **Las pingüinas pueden arremeter como Cervantes. Presentes en la desesperanza como la sonrisa del gato de Cheshire. Para alcanzar su propia irrisión. La esencia del "Quijote" fue la libertad. La libertad con Borges y Nabokov, como si los tres intentaran, como ciertas perdices, pasar detrás de la luna.**

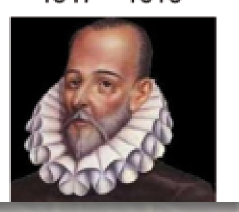
"Pingüinas", según usted, nos habla de… **Anhelar, también, morir de amor. La ilusión de alcanzar la trascendencia. La de soñar que vuelan, de saltito a saltito.**

"La ambición de toda pingüina es la de ser tan especial que no consigue parecerse a sí misma."

Parece una obra que habla más sobre Cervantes: su vida y obra, que referida al Quijote ¿está de acuerdo? **La obra perdura entre pecadoras, aventureras y santas. Sin héroes "ejemplares y heroicos". Cervantes nos permite soñar con ayer para comprender el hoy. Por encima del bien y del mal. Para que no se pretenda que "Pan" ha muerto, con el acelerador a toda mecha, las pingüinas embisten todas las puertas.**

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
1547 – 1616

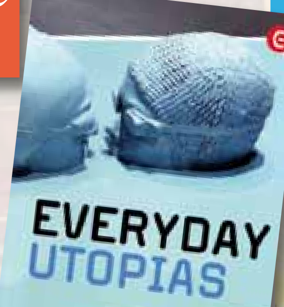

La obra habla del pasado, del presente y hasta del futuro ¿no le parece que es una obra casi inabarcable? **E incluso, como la de Cervantes, que sueña con abarcarlo todo. Como si la soledad pudiera apuñalarse con el rayo de una nube. El público, obviamente, no tiene un pelo de tonto. "**

"Tras un período de oscurantismo atravesamos los senderos de las mistificaciones luminosas."

¿Qué es lo que más le gusta de la obra? **Escribirla, como gozando por los siglos de los siglos. Cervantes mantuvo siempre la intratable voluntad de decir NO. Solo la confusión nos encapota con tal fuga que surgen utopías.**

¿Por qué Miho y no Miguel? **Es el creador por antonomasia: siendo y no siendo. Es el deus ex machina acostado en las olas del mar. ¿Pan o Dios?: es Miho. Miguel ¿sería solo español? Miho es también un desterrado, emergiendo desde la parte más juvenil de la vida de Cervantes.**

Clavileño nos llevará a la luna. ¿Quién es en la sociedad actual este caballo? **Una quimera de la escuela de la sospecha. Un neo-robot. El corazón de la hiena está en sus caninas.**

Dice el texto: *Ser fantásticamente racional no es racional* ¿usted piensa lo mismo? **Sí. Porque creo en el loco cuerdo. El "raro" que consigue que sea más ligero el fardo de la vida. Todo lo que sucede fue decidido por la predestinación.**

ANTECEDENTES

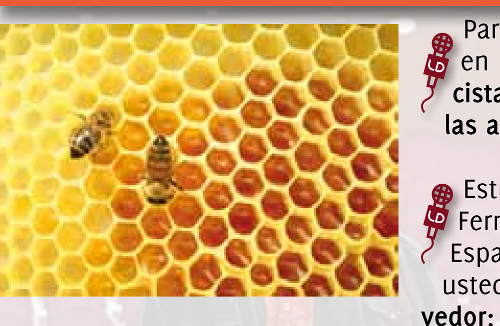

¿Llegará esta sociedad a la luna con las Pingüinas? **Siempre que respetemos la ambigüedad del autor de "La confusa". En lo profundo la buzo miope es visionaria.**

En la obra hay todo tipo de referencias, ¿hay que ser muy erudito para entender su obra? **Las novelas de caballería pasaron a la historia. Este desfase, descentra y actualiza (hasta hoy por lo menos) "El Quijote". Los cangrejos también van hacia el futuro reculando.**

"Las pingüinas rinden homenaje a Cervantes jugando a ser Diosas y a veces consiguiéndolo. No pronuncian comentarios; ni análisis; ni lecciones críticas o universitarias. Planean con "pantys" a rayas."

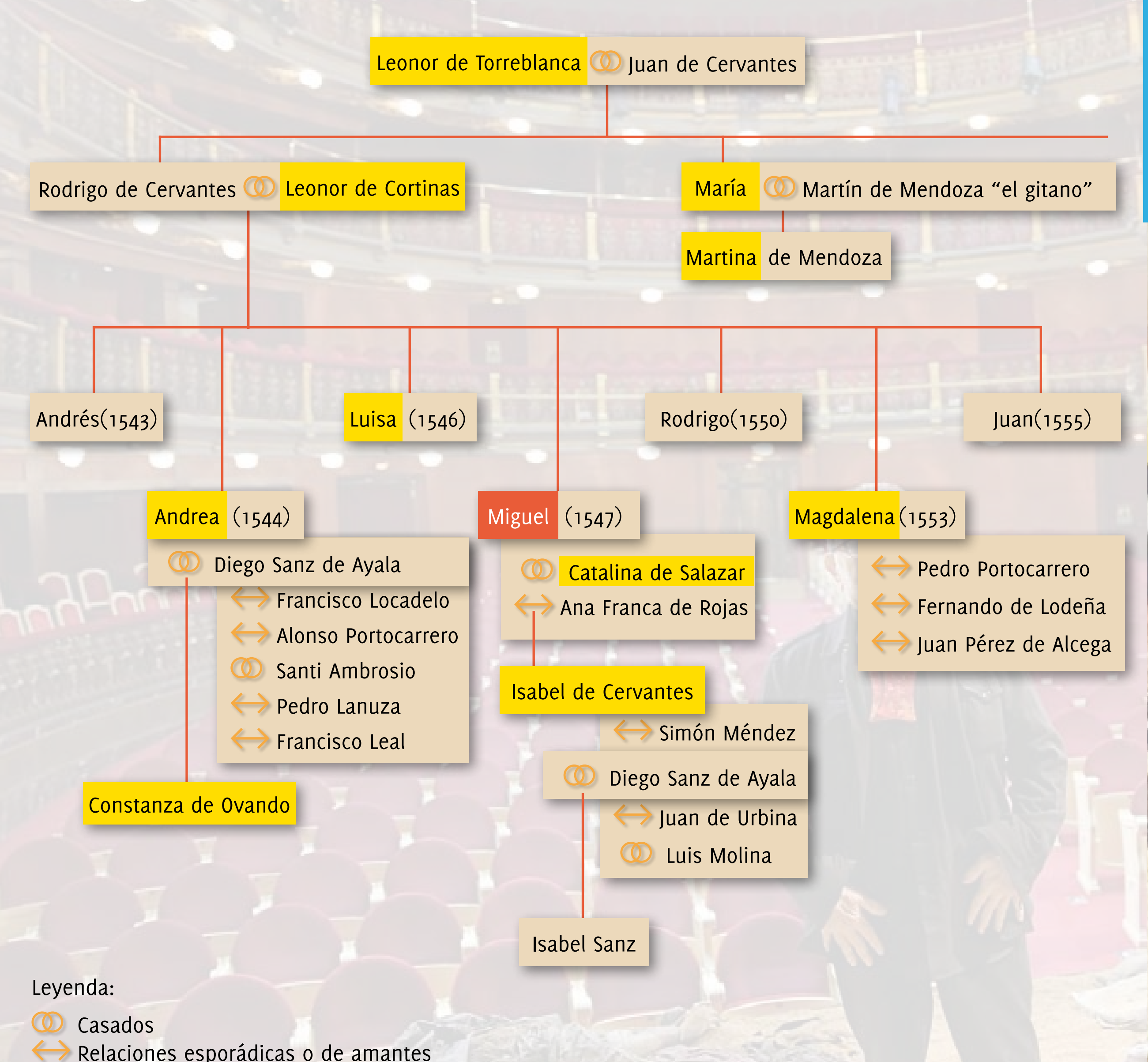
Para el público joven la obra tiene muchos atractivos, ¿pensó en ellos al escribirla? **Aunando presente y pasado sin ser racistas generacionales. Cuando la colmena se vuelve agnóstica las abejas crean un dios.**

Estrena sala de teatro (Sala Fernando Arrabal en las Naves del Español), ¿qué supone esto para usted? **Honor inmerecido. Y conmovedor;**

¿Es la sala europea más influyente de hoy? Por sus dimensiones y sobre todo por su escenario. Con las motos del final del Big Bang y el comienzo del viaje a Tar ("Fando y Lis")

Árbol genealógico de Cervantes

Leyenda:

- Casados
- Relaciones esporádicas o de amantes
- Personajes que aparecen en *Pingüinas*

Las Mujeres de Cervantes
Algunas pinceladas sobre Las Cervantas

Está fuera de toda duda la vida amorosa de una parte de las mujeres de la familia Cervantes. Las que escaparon a este comportamiento fueron: Leonor de Torreblanca, Leonor de Cortinas, Catalina de Salazar y Luisa, que siguió la vida religiosa.

La primera generación de la cadena comenzó con María, tía de Cervantes, fue amante de Martín de Mendoza y de esta relación nació Martina. María consiguió una indemnización de su ex amante por no cumplir su compromiso de boda.

"A lo largo de tres generaciones, las mujeres de la inmediata familia de Miguel de Cervantes se dedican todas a la prostitución". **Márquez Villanueva**

La segunda generación. Andrea tuvo una relación con Nicolás de Ovando que le prometió matrimonio, finalmente acabó con una hija y una indemnización económica. Posteriormente tuvo tratos con Francesco Locadelo que le otorgó una generosa donación, en agradecimiento por sus servicios. A continuación tuvo relaciones con Alonso Portocarrero, que estaba casado y que le otorgó dos donaciones sucesivas ante notario. Finalmente se casó con Santi Ambrosio del que enviudó.

Magdalena tuvo su primera relación con Pedro Portocarrero a ella le seguirían otras con Fernando de Lodeña y con Pedro de Alcega del que obtuvo el compromiso ante notario de que él le entregaría a ella trecientos ducados. Andrea y Magdalena los últimos años de su vida, tras el noviciado, entraron en la Orden Tercera de San Francisco.

"En aquella época si la mujer no podía acceder al matrimonio digno, sus únicas alternativas eran el convento o la prostitución".
Enrique Villalba

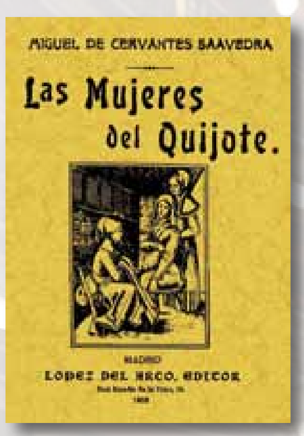

La tercera generación. Constanza tuvo una relación con Pedro Lanuza del que obtuvo una indemnización de mil cuatrocientos ducados mediante acta notarial. Posteriormente presenta una demanda contra Pedro Leal del que obtiene mil cien reales.

A Isabel se le atribuye una relación con Simón Méndez, posteriormente se casa con Diego Sanz de Águila de la que nació su hija Isabel Sanz, al año enviudó y mantuvo relaciones con Juan de Urbina y al año siguiente de enviudar se casó con Luis Molina.

La historia de las mujeres de Cervantes tiene una gran importancia por la vinculación que existe entre su vida y su obra. La admiración que Cervantes sentía por sus hermanas (y ellas por él) le llevan a defender un tipo de mujer que se acerca a la vida que éstas llevaron.

Las hermanas de Cervantes mantuvieron su independencia económica, lo que en su época solo podían conseguir "aprovechándose de los hombres". A menudo las mujeres comprometidas con hombres pedían una notable compensación económica por romper el compromiso.

Lo habitual en aquella época era que las mujeres se entregasen completamente a un hombre y se convirtieran en su esclava. Las mujeres de Cervantes suponen un cambio radical de la estructura machista de la época.

"Son unas perfectas conocedoras de las debilidades del hombre y las aprovechan pero, son, sobre todo, mujeres que no están dispuestas a llevar una vida de esclavas sin la libertad que su inteligencia, y su cuerpo, les permite." **J. Francisco Peña**

En la obra de Cervantes vemos una actitud de tolerancia hacia las relaciones extramatrimoniales, y desde sus primeras obras defiende la libertad de la mujer.

Textos de sus obras:

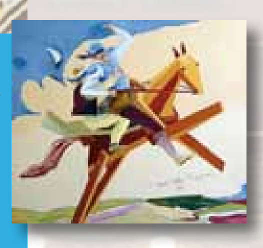
"La Galatea" Gelasia: Libre nací y en libertad me fundo o en "La Gitanilla" Preciosa dice: Pueden entregarte mi cuerpo; pero no mi alma, que es libre y nació libre, y ha de ser libre cuanto yo quisiese.

Cervantes vivió la libertad de sus hermanas como algo noble y digno. Estaba muy lejos de los modelos de mujeres que presentaban los autores de su época, su actitud ante la vida fue avanzada.

"Letradas o analfabetas, señoras o criadas, ricas o pobres, campesinas o aristócratas, las féminas de Don Quijote son sujetos de pensamientos y actitudes autónomas".
Juana Vazquez

ANTECEDENTES

Capítulo XLI. El episodio de Clavileño en el Quijote

De la venida de Clavileño, con el fin desta dilatada aventura.

Don Quijote y Sancho llegan a un lugar donde les reciben los Duques en su palacio dispuestos a divertirse a costa de la ingenuidad de ambos. Caballero y escudero, en su simplicidad, no pueden imaginarse que señores "tan importantes" les vayan a gastar una broma.

La trama. El gigante Malambruno ha condeno a la condesa Trifaldi y a todas las dueñas a que les salga barba por ser culpables de la tragedia que causa la muerte a la reina. Para deshacer el encantamiento de las barbas es necesario que Don Quijote combata con Malambruno, para ello tiene que volar a lomos de un mágico caballo de madera que tiene una clavija en el cuello llamado Clavileño.

Don Quijote no duda por un instante en ayudar a Trifaldi, Sancho en cambio, no quiere ir y el Duque recurre al chantaje de ofrecerle una insula en la que podrá gobernar.

Para que no se mareen durante el viaje, ya que subirán a los cielos y atravesarán por lugares insospechados, caballero y escudero son convencidos para que se tapen los ojos. De esta forma no podrán ver la burla que les espera.

Los sirvientes de los Duques están compinchados con ellos y lo preparan todo para que Don Quijote y Sancho no sospechen nada. Entre petardos, ruidos y fuegos soplan con grandes fuelles y abanicos para dar la sensación de que los jinetes van por los aires.

Don Quijote y Sancho hacen discursos por los cielos y las estrellas, por donde creen estar atravesando, entre las carcajadas de todos los asistentes a la broma. Un estallido final los hace caer del caballo y al quitarse la venda aparecen de nuevo en el jardín de donde partieron. Trifaldi y las dueñas gritan "milagro" porque se les han caído las barbas y por lo tanto roto el encantamiento.

CURIOSIDAD: En la obra Sancho da las señas de las siete cabrillas que vio en su viaje, sus colores «las dos verdes, las dos encarnadas, las dos azules, y la una de mezcla», esto ha servido para el diseño y colores de las motos que llevan las pingüinas.

La puesta en escena

El director

Juan Carlos Pérez de la Fuente

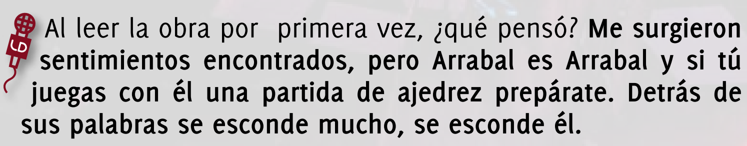
LA PUESTA EN ESCENA

Cuando descuelga el teléfono y llama a Arrabal… **Le dije que me gustaría que por primera vez los dos personajes de Quijote y Sancho fuesen mujeres.**

¿Se esperaba el texto que le envió? **No, en absoluto. Se ha centrado en el tema femenino que formó parte de la vida de Cervantes, la cual no se puede entender sin las mujeres.**

Al leer la obra por primera vez, ¿qué pensó? **Me surgieron sentimientos encontrados, pero Arrabal es Arrabal y si tú juegas con él una partida de ajedrez prepárate. Detrás de sus palabras se esconde mucho, se esconde él.**

¿Cómo definiría la obra? **Los géneros en Arrabal son complicados, estamos ante un gran collage.**

“Con esta obra Arrabal termina de contar todo lo que ha querido contar, creo que es su mejor texto.”

La obra parece inabarcable, se enfrenta a este texto… **Con coraje y con una energía muy especial, no valen medias tintas. Les dije a las actrices cuando comenzamos los ensayos que a lo mejor no debían hacer esto porque iba a requerir de tanta energía, que a lo mejor no les merecía la pena.**

“Las Pingüinas son diez mujeres al borde de la esquizofrenia y dispuestas a decir la verdad duela a quien duela.”

Un ensayo con iluminación

Juan Carlos con Arrabal en el primer ensayo

¿Qué sensación tiene? **Que Arrabal en 76 páginas ha metido 4 siglos de España, de vómito ácido y de un cachondeo pocas veces visto. Volvemos al Arrabal de sus orígenes, yo creo que Arrabal después de esto no tiene ya nada más que escribir y lo digo con todo el cariño.**

Pérez de la Fuente dirigiendo un ensayo

Arrabal charlando con el equipo en un ensayo

¿Lo que más le preocupaba de la puesta en escena? **El reparto, porque los personajes algunos tiene 18, 19 años y Arrabal les ha colocado toda la experiencia del mundo. Esto hace que se necesiten unas actrices muy preparadas y con una gran intuición.**

¿Cómo se adentra uno en el territorio de Arrabal? **Teniendo una época de mucho análisis y después hay que olvidarlo todo, tirarse a una piscina, ser impúdico hasta la saciedad, y tener miedo.**

Su relación con Arrabal… **Es el autor que más he dirigido, anteriormente fueron: *Cementerio de automóviles*, *Carta de amor* y *Dalí versus Picasso*.**

“Pensaba que lo primero fue la palabra, a raíz de esta obra creo que es la emoción, porque la palabra nace del deseo de comunicar o pedir algo.”

Para interpretar esta obra ¿qué actrices buscaba? **Que tuvieran esa particular locura que los personajes de Arrabal tienen siempre, una locura muy lúcida, que es Quijote. Buscaba también sorprender, creo que para un teatro público es necesario presentar actores o actrices que no sean conocidos y que sorprendan.**

Juan Carlos en un ensayo trabajando el movimiento

¿Conocemos a Cervantes? **No. Lo que vamos hacer con esta escenificación es crear interés por conocerlo y por leer su obra.**

La obra es… **Muy barroca y el barroco es un juego de espejos donde nada es lo que crees que es.**

¿Hay alguna clave que el espectador deba conocer para ver la obra? **No, cuando se presenta una obra caótica como esta lo que tiene que hacer el director es ordenarlo y que llegue sencillo al espectador. Barroquizar el barroco nunca me ha gustado. Lo único que le pido es que venga libre y que se abandone.**

Juan Carlos conversando con Fernando en un ensayo

PINGÜINAS

de FERNANDO ARRABAL

Reparto por orden de intervención

María Hervás	**Torreblanca**
Ana Torrent	**Luisa de Belén**
Marta Poveda	**Constanza**
Lara Grube	**Leonor**
Ana Vayón	**María**
María Besant	**Andrea**
Lola Baldrich	**Magdalena**
Alexandra Calvo	**Martina**
Badia Albayati	**Catalina**
Sara Moraleda	**Isabel**
Miguel Cazorla	**Miho**

Miguel Cazorla interpreta a Miho o lo que es lo mismo a Miguel de Cervantes. Es un personaje que no tiene texto, es decir, no habla pero da mucho que hablar. Está presente durante toda la obra y seguro que sus apariciones sorprenden a más de uno. No queremos desvelarte nada más.

Equipo artístico

Dirección de escena	**Juan Carlos Pérez de la Fuente**
Movimiento Escénico y Coreografía	**Marta Carrasco**
Diseño Escenografía	**Emilio Valenzuela**
Diseño de Vestuario	**Almudena Rodríguez Huertas**
Diseño de Luces	**José Manuel Guerra**
Composición Musical y Espacio Sonoro	**Luis Miguel Cobo**
Diseño Audiovisuales	**Joan Rodón y Emilio Valenzuela**
Ayudante Dirección	**Pilar Valenciano**
Ayudante de escenografía	**Alessio Meloni**
Ayudante de vestuario	**Liza Bassi**
Asistente de Dirección	**Pablo Martínez**
Asistente de Gestión Artística	**Cristina Bertol**
Asesoramiento Acrobático	**Escuela de Circo Carampa**
Fotografía del cartel	**Chema Conesa**
Voz en Off	**Pedro Tena**

Una producción del **TEATROESPAÑOL**

Los personajes

Miho

Miguel de Cervantes. Autor del Quijote y cuya vida familiar y literaria se vio influenciada por las mujeres que estuvieron presentes en su existencia.

Luisa

La segunda hermana de Cervantes que dedicó su vida a la vocación religiosa.

Constanza

La sobrina de Cervantes, hija de Andrea y de Nicolás de Ovando.

María

La tía de Cervantes, tuvo una relación con Martín de Mendoza de la que nació Martina.

Catalina

La mujer de Cervantes. No tuvieron hijos y terminó sus días en un convento.

Isabel

La hija de Cervantes y de Ana Franca de Rojas. Su relación con su padre no fue muy cercana e incluso llegó a denunciarle ante los tribunales.

Martina

La prima de Cervantes e hija de María. Vivió una vida bastante distante de la familia Cervantes.

Magdalena

La cuarta hermana de Cervantes. Aunque se la nombran varias relaciones no tuvo hijos.

Andrea

La hermana mayor de Cervantes. Tuvo una vida con varias relaciones y en una de ellas nació Constanza. Acabó su vida en un convento.

Torreblanca

La Abuela de Cervantes y madre de su padre Rodrigo y de su tía María.

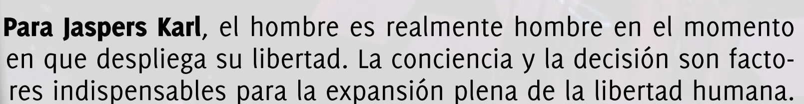
Leonor

La madre de Cervantes. Casada con Rodrigo de Cervantes, dedicó su vida a sus hijos.

La Temática
La libertad

"En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme…"
Desde el comienzo de la novela, el Quijote se nos presenta en libertad plena, ya que se muestra sin vínculos familiares, emocionales o espaciales que condicionen su evolución posterior.

Jaspers Karl

Para Jaspers Karl, el hombre es realmente hombre en el momento en que despliega su libertad. La conciencia y la decisión son factores indispensables para la expansión plena de la libertad humana. Por su parte Efrén Martínez dice que cuando el hombre no toma conciencia de su libertad, de la posibilidad de elegir y dar respuesta ante los hechos está perdido y pudiera estar determinado por las circunstancias.

Episodio de los Galeotes

TEXTO DE LA OBRA. TORREBLANCA: La verdad de Miho… es la libertad.

¿Quién puede coartar nuestra libertad? El Quijote en el episodio de los galeotes se pregunta: "¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente?" No, responde, ni siquiera el rey puede forzar la voluntad de nadie.

¿La libertad tiene límites? La libertad es el derecho fundamental del hombre que permite una mejor sociedad ya que tiene sus límites en la libertad del prójimo. El hombre no tiene absoluta libertad ya que se encuentra condicionado por lo biológico, lo psicológico y lo social, sin embargo posee la autodeterminación para decidir frente a lo que le condiciona y le pudiera determinar.

La libertad humana es finita: el hombre no es libre de condicionamientos. Viktor Frankl

Viktor Frankl

TEXTO DE LA OBRA. CONSTANZA: ¿…qué coño dirección tomamos todas las pingüinas para ser tan libres como Miho? […] En realidad su obra es el mensaje de la libertad.

Jean-Paul-Sartre

La libertad y la responsabilidad son dos caras de una misma moneda, la responsabilidad se convierte en el ***para qué*** de la libertad. Señala Sartre que estamos condenados a ser libres, esta libertad como concepto existencial y antropológico nos remite, según otros, necesariamente a la responsabilidad.

TEXTO DE LA OBRA. LUISA: Miho es todo libertad por eso las siete pingüinas se inspiran en él.

En la Segunda parte del Quijote los personajes critican al autor, esto para Antonio Rey Hazas es la máxima cota de libertad que un personaje literario puede alcanzar, ya que es la rebeldía contra el autor que le ha creado.

TEXTO DE LA OBRA. LUISA: La libertad es tan complicada como el mundo entero. Pero se puede observar su movimiento, su lugar, como si fuera un átomo.

La libertad promueve la **formación** de los hombres. Los individuos pueden solamente desarrollarse en libertad, de esta manera pueden acercarse al ideal del ciudadano independiente y consciente de sí mismo, sólo así pueden aprender a ser responsables.

El ciudadano independiente necesita de la libertad, pero la libertad necesita del ciudadano independiente.

La libertad es **social**. Protesta contra un orden impuesto, que aprovecha el poder político en beneficio de aquellos que lo poseen. Una política que no acepta la libertad de cada una de las personas, no es una política social.

Dibujo de Arrabal

La libertad une al **mundo** y define la relación pacífica entre **diferentes culturas**. La libertad permite la convivencia y la cooperación fructífera entre personas muy diferentes. Las personas al lado de la libertad también respetan otros valores.

La Libertad de Delacroix

Las actrices María Hervás es Torreblanca

Torreblanca es… **La abuela de Cervantes: la gran cabeza de familia dispuesta a defender a los suyos (y a ella misma) con uñas y dientes.**

La obra nos habla… **De una actitud frente a los misterios de la vida, los racionales y los espirituales. De buscar la salvación, a través del amor.**

Para construir su personaje… **Pienso mucho en mi abuela Paca, en mis tías maternas, en Lola Flores, en Sancho, y por supuesto: en mi madre.**

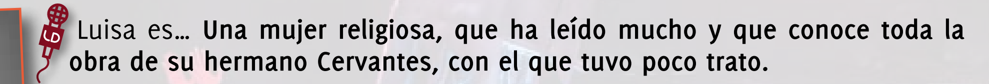
El director… **Lo ve todo claro en su cabeza y se deja la piel para que tú puedas entenderlo. Indicaciones: muchas, muchísimas.**

¿La respetan más sus compañeras por ser la que creó esta familia? **Jajaja. Me siento muy respetada, pero no creo que sea por interpretar a Torreblanca.**

El espectador verá… **Pasión, dolor, alegría, ilusión, y a diez mujeres de bandera dejándose la piel por un hombre que ha sido el "Príncipe de los Ingenios".**

Ana Torrent es Luisa de Belén

Luisa es… **Una mujer religiosa, que ha leído mucho y que conoce toda la obra de su hermano Cervantes, con el que tuvo poco trato.**

De este proyecto le atrae… **La obra en sí por el tipo de espectáculo que estamos haciendo y por cómo se está contando el espíritu de Cervantes.**

Las pingüinas son… **Mujeres libres, independientes, moteras y a la vez son mujeres de hoy y de entonces.**

¿Hay alguna clave para interpretar a Arrabal? **Una es olvidarte, en mi caso, de la forma que he trabajado antes, del pensamiento lógico, del conducto emocional… porque se pasa de una emoción a otra en medio segundo.**

Su personaje… **Intenta exponer todo lo que está pasando pero no lo consigue y las demás no la entienden porque incluso para ella es difícil de explicar.**

Un momento de la obra… **El final es muy emotivo e impactante.**

Marta Poveda **es Constanza**

Constanza es… **Impaciente, rebelde sin causa, impulsiva, con mucha energía que no sabe canalizar, responsable, influyente, deseosa de ser amada, una mujer herida, poseedora de un ácido sentido del humor y siempre queriendo tener la última palabra.**

Lo que más le gusta de su personaje es… **Su búsqueda interior.**

De este montaje destacaría… **El esfuerzo y la precisión actoral de todo el elenco.**

¿Cómo dirige Juan Carlos? **Con una ilusión radiante, buscando el virtuosismo y la profundidad del texto. Bastante "torbellino teatral".**

Su opinión sobre las Cervantas… **Mujeres que necesitan significarse como seres humanos, con un objetivo equivocado, un viaje equivocado que sin embargo las salva, porque al fin y al cabo, lo que importa es el trayecto.**

Lara Grube **es Leonor**

Leonor es… **La madre de Miguel de Cervantes. Mujer activa, inteligente, valiente, generosa y con iniciativa, que educó a sus hijos y representó la abnegación sin límites, especialmente durante el cautiverio de sus hijos (Miguel y Rodrigo), dejándose la piel por conseguir su liberación.**

Del texto de Arrabal, ¿qué destacaría? **La extraordinaria mezcla de elementos. Es un gran collage en el que no hay una sola palabra que no tenga su por qué.**

¿Exige el planteamiento de la puesta en escena un plus interpretativo? **Exige una tremenda concentración, escucha y conciencia de grupo. Hay que estar absolutamente presente minuto a minuto.**

La obra… **Da voz a aquellas mujeres de la familia de Miguel de Cervantes, de las que tan poco se sabe, y que tendrían tantas cosas que contar.**

Ana Vayón es María

María es... **La tía paterna de Miho (Miguel de Cervantes). Es motera y derviche. Con ella comenzó la saga de las Cervantas.**

"Pingüinas" va de... **Ciencia y amor, del poder de la imaginación.**

De su personaje destacaría... **Que está lleno de dolor y miedos, a pesar de que tiene una apariencia fuerte y hasta embrutecida.**

¿Cómo han sido los ensayos? **Muy intensos.**

¿Qué cree que será lo que más le va a sorprender al espectador? **La estética, que mezcla lo grandioso con lo frágil.**

¿Qué relación tiene con Martina en la obra? **Martina es la hija de María. Aunque su relación en la obra es curiosa, porque no están muy seguras de sus identidades.**

María Besant es Andrea

Andrea es... **La hermana mayor de Miguel de Cervantes, nieta predilecta de su abuela Leonor Fernández de Torreblanca y madre de Constanza.**

Para crear su personaje... **He buscado documentación sobre su vida y sobre la familia Cervantes en general.**

En los ensayos... **Hemos hecho análisis de texto previo y hemos trabajado las escenas cronológicamente siguiendo el orden de la obra. Ha sido un trabajo muy coral.**

¿Un momento de la obra? **La escena de Leonor (la madre) con Cervantes o la escena final son de una belleza increíble.**

El trabajo corporal... **Ha sido fundamental para la construcción del personaje y transmitir el estado de las Cervantas que son mujeres muy complejas, muy fuertes y con mucho dolor en su interior.**

Lola Baldrich es Magdalena

Magdalena es… **La hermana menor de Miguel de Cervantes. Forma parte del conjunto de Pingüinas, que buscan la libertad y un lugar en el mundo.**

Pingüinas es… **Una obra moderna creada por Arrabal, sostenida sobre una inmensa cultura Cervantina, filosófica y social.**

Lo que más le atrae de este montaje es… **La oportunidad del encuentro con un señor tan excepcional como Fernando Arrabal y su teatro más contemporáneo. Todo un reto como persona y como actriz.**

¿Cómo ha construido su personaje? **¡A base de mucho trabajo e imaginación!, y la colaboración continua y generosa de mis compañeras.**

Sobre el autor… **Creo que Arrabal defiende la figura de las mujeres luchadoras, fuertes y generosas que poblaban el mundo Cervantino.**

Si no hubiera sido actriz… **Me hubiera dedicado a la enseñanza... siempre relacionado con la Literatura, o las Artes.**

Alexandra Calvo es Martina

Martina es… **Pingüina, dervicha giratoria, independiente, misteriosa, con el punto de la locura inteligente. Mujer capaz de todo.**

En esta obra… **El hombre es completamente prescindible, son unas mujeres/hombres/animales omnipotentes, capaces de valerse por sí mismas.**

¿Cómo es su relación con el resto de las Cervantas? **Tenemos una relación típica de tribu, seríamos capaces de matar si alguien de fuera hiciese daño a alguna, pero entre nosotras no existe la calma.**

De la obra… **Me gusta que nada es casual y cada ensayo es un descubrimiento. Está llena de sorpresas, mi recomendación es que nadie juzgue antes de tiempo.**

¿Qué destacaría de la puesta en escena? **Todo está hecho con el mimo de querer sorprender y aportar a este loco viaje.**

Badia Albayati es Catalina

Catalina es...**La mujer de Miguel de Cervantes.**

Lo que más le gusta de su personaje es... **Que fue una mujer culta, y con iniciativa, que editó gran parte de la obra de su marido tras su muerte.**

Para usted la obra nos habla de... **La escena de la jota manchega.**

¿Qué suponen las motos en escena? **Símbolo de libertad y autonomía como pudiera serlo el caballo en tiempos de Cervantes.**

Lo más complejo en esta obra... **Ha sido necesario estar siempre alerta con una escucha muy activa hacia el resto de los elementos de la escena.**

¿Hay alguna clave para ver la obra? **Creo que la clave es estar abierto a la sorpresa y con la curiosidad despierta a los mensajes que se lanzan.**

Sara Moraleda es Isabel

Isabel es... **La "hija natural" de Cervantes. Es una mujer fuerte, independiente, luchadora, con mucho carácter... y un poco respondona.**

¿Qué tal se lleva Isabel con su padre? **La relación de Isabel con su padre no fue muy cercana, aun así, Miguel de Cervantes mostró preocupación y cariño hacia Isabel cuando quiso hacerse cargo de ella.**

¿Tiene algo que ver Isabel con Sara Moraleda? **Quizá que a veces también soy un poco respondona... jejeje. Bueno, supongo que como cualquier hija, comparto con Isabel la admiración y amor por la figura paterna.**

De la puesta en escena... **Me ha fascinado el espacio sonoro de la obra.**

Cuando el espectador se siente en su butaca... **Tendrá que estar abierto a una forma diferente de que le cuenten historias, tendrá que dejarse llevar por lo que suceda, aunque a priori no lo entienda.**

Lo más apasionante de este montaje ha sido... **El día que conocimos a nuestro autor, Fernando Arrabal. Escuchar cómo nos contaba su obra, admirar cada uno de sus pequeños gestos y ver cómo se emocionaba.**

Lo que no se ve

Los ensayos
Entresijos

LOS ENSAYOS

Pilar Valenciano

Ayudante de dirección

Durante los primeros ensayos ¿qué hicieron? **Análisis de texto fundamental dada la complejidad.**

Durante los ensayos les visitó Arrabal ¿cómo fue esa visita? **Entrañable y muy emotiva. Hubo mucho feeling entre el autor y sus "cervantas".**

¿Cómo han estructurados los ensayos? **La primera fase se centró en la comprensión del texto, investigación sobre los personajes y una primera toma de contacto con el trabajo coreográfico de Marta Carrasco.**

¿Qué ha sido lo más complejo de esta producción? **Desentrañar el sentido último del texto. Es muy críptico.**

"El espectador va a ver una puesta en escena sorprendente, y no es una frase hecha."

Para usted, la obra nos habla de… **CIENCIA, POESÍA Y AMOR (con mayúsculas)**

Una obra coral, una obra de mujeres ¿es una obra reivindicativa? **Absolutamente, podría abanderar el lema "ningún ser humano es ilegal"**

LO QUE NO SE VE

Fernando Arrabal con Pilar Valenciano en un ensayo

Un ensayo de la obra con coreografías

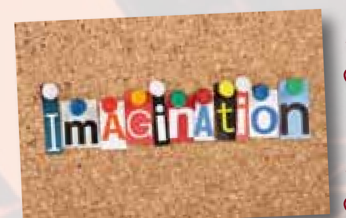
¿Cómo resuelve Juan Carlos los conflictos que puedan surgir durante el proceso creativo? **Con mucha paciencia... Ja,ja,ja.**

De este montaje le ha sorprendido... **Siempre Arrabal.**

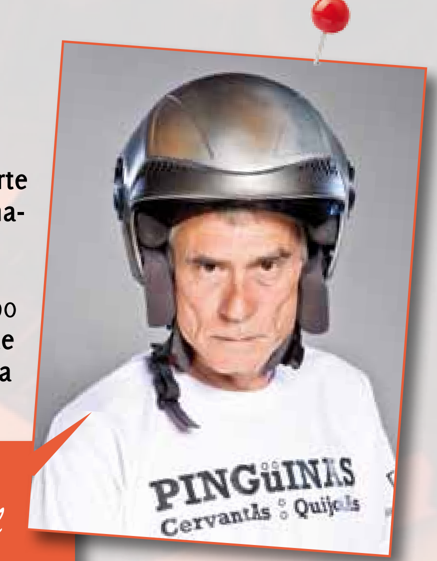

Iluminación José Manuel Guerra

¿Cómo definiría su trabajo? **Complementario, una parte del total, sensaciones, situaciones y una pizca de imaginación.**

Antes de empezar un diseño de iluminación ¿qué tipo de trabajo realiza? **Documentación de todo lo referente al texto, escenografía, vestuario, música y sobre todo a lo que quiere contar el director.**

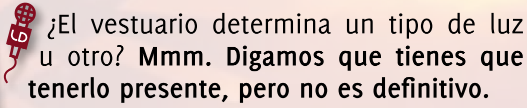
"Quizás de esta producción el mayor reto que se ha presentado haya sido la amplitud de referencias que hace el autor a espacios diferentes."

¿Se realiza un trabajo especial de iluminación cuando hay proyecciones en escena? **Si, la convivencia con las proyecciones requieren de un trato diferente, hay que modular los niveles y ángulos de luz de manera que no se estorben.**

¿Qué indicaciones le dio el director? **Libertad absoluta.**

¿Cómo afectan los colores y los materiales de la escenografía en la iluminación? **Cuando dos colores se unen, crean un tercer color. Es lo que tienes que tener en cuenta.**

¿El vestuario determina un tipo de luz u otro? **Mmm. Digamos que tienes que tenerlo presente, pero no es definitivo.**

Lo más complejo a la hora de iluminar ha sido... **Tener público en ambos lados de la escena.**

Lo mejor de esta profesión es...**TRABAJAR**

Iluminación de la obra

Lo que no se ve

Diseño de vestuario

Almudena Rodríguez Huertas

Al leer la obra… **La primera imagen fue una armadura medieval.**

¿Qué indicaciones le dio Juan Carlos? **Un vestuario que representara a mujeres fuertes, libres, valientes, cultas…**

Para realizar los trajes… **Me he inspirado en Universos post-apocalípticos, en la Mancha, en Velázquez y en la pintura de Turner.**

"Me gustaría que el espectador viera la fuerza, la libertad, la valentía, la belleza y el misterio que a mí me provocan las Pingüinas."

Cuadro de Turner

Lo que no se ve

¿Qué trajes llevan los personajes? **Las diez Pingüinas llevan varias camisetas, corsés, vaqueros, botas, faltriqueras, cazadoras, protecciones moteras y muñequeras de cuero. Tienen un segundo cambio de vestuario en el que llevan tontillos de ballenas, faldas de Dervichas y velos negros. Miho lleva pantalón, sudadera, lechuguillas, camisetas y calzones. En blanco y negro como era en el siglo XVI.**

¿De qué telas están elaborados? **Se han confeccionado corsés inspirados en el siglo XVII, con tejidos rústicos y naturales en contraposición a las cazadoras y protecciones moteras que son de piel, cordura y plástico. También faldas y tontillos como si de novias se trataran.**

Leonor

Catalina

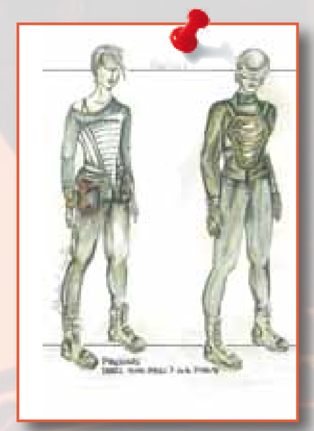
Constanza

Isabel

¿Cómo decide el color de las telas a emplear en cada personaje? **Los colores de sus prendas tienen los matices de los tonos del desierto así como la ceniza y el óxido de sus motos.**

Torreblanca

Martina

Una anécdota. **Al comienzo del proceso hicimos una lectura de la obra, Juan Carlos, Pilar Valenciano y yo. Tuve que leer uno de los personajes y en el fragor de la lectura el director me iba dirigiendo, jajaja.**

Lo mejor de su trabajo es… **Convertir un boceto ideal, hecho en un papel, en algo corpóreo que cobrará vida cuando el actor lo utilice.**

Almudena mostrando los bocetos de vestuario

Para los que les atraiga su profesión ¿qué les diría? **Que se preparen técnicamente todo lo que puedan, pero también que investiguen, que tengan curiosidad por todo lo que les rodea y mucha paciencia.**

Jubón

En la obra se habla de diversos elementos de vestuario que Almudena nos explica lo que son:

El **Guardainfante** era una estructura hueca hecha con alambres, barbas de ballena y cintas que ahuecaba las faldas. Es la estructura que llevan Las Meninas debajo de las faldas.

El **Miriñaque** es una falda hueca y rígida igualmente pero posterior.

El **Guardapiés** o **faldellín** era una falda interior abierta por delante y que no llegaba a tapar los pies.

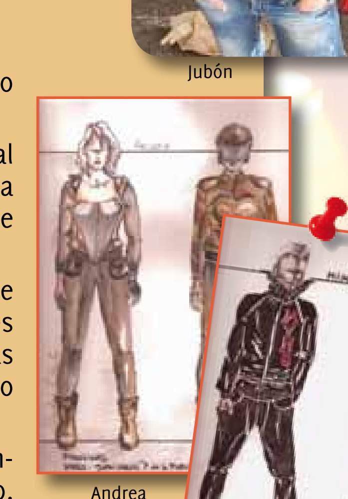
La **Basquiña** era la falda exterior, el tejido dependía de la clase social de la dueña, podían estar llenas de pliegues en la cintura, teniendo mucho vuelo e incluso cola. Sobre estas podría ir aún alguna sobrefalda.

El **jubón** es un cuerpo que se pondría sobre la camisa, a veces con faldillas cortas, las mangas pueden ir aparte y coserlas o atarlas a las sisas.

Las **enaguas** eran las faldas interiores hechas de Hilo o lienzo. Ahuecaban las faldas, podían tener mucho vuelo. Podían llevar más de una.

Enagua

Miriñaque

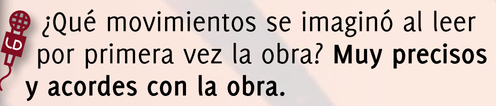
Andrea

Miho

Lo que no se ve

Marta Carrasco

Coreografía y movimiento escénico

¿Qué movimientos se imaginó al leer por primera vez la obra? **Muy precisos y acordes con la obra.**

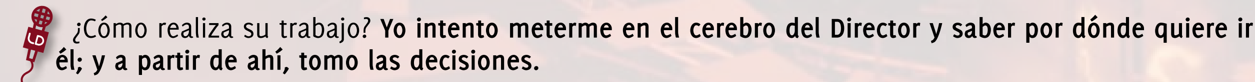
¿Qué le pidió el director para este trabajo? **La coreografía y el movimiento escénico.**

¿Cómo se mueve una “pingüina”? **Estas pingüinas tienen mucha energía, y pisan fuerte.**

Un momento de una coreografía de la obra

adelante ARTISTICA

“En este trabajo la pauta fundamental ha sido respetar al máximo el texto.”

Para este trabajo... **Me he inspirado en el Director.**

En la obra el autor habla del baile de las mevlevís dervichas giróvagas ¿ha cogido el baile original o lleva variaciones suyas para esta puesta en escena? **He cogido el baile original, con alguna variación. Pero fundamentalmente el original.**

¿Cómo realiza su trabajo? **Yo intento meterme en el cerebro del Director y saber por dónde quiere ir él; y a partir de ahí, tomo las decisiones.**

¿Qué es el trabajo más difícil de un coreógrafo? **Hacer entender a algunos actores que ser actor también significa estar en movimiento.**

Marta Carrasco dirigiendo un ensayo

Marta Carrasco con Fernando Arrabal

Un ensayo de la obra

Para los jóvenes que les guste la danza y se quieran dedicar a este mundo ¿qué les diría? **Que cuando crean que es demasiado difícil sigan adelante.**

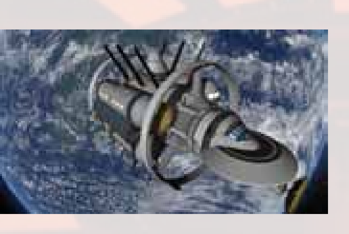

Estructura escenográfica colgada del techo

El trabajo sobre el escenario

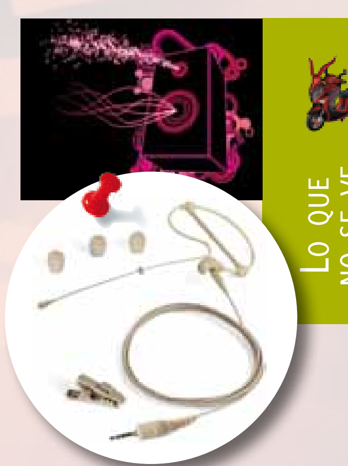

Boceto de escenografía

Antes de colocar la **escenografía** en el escenario se parte de un primer boceto que aprueba la dirección. Posteriormente se realiza una maqueta donde se requiere la máxima precisión, ya que se tiene que tener en cuenta todos los aspectos espaciales. Esto es importante para saber si se pueden hacer apariciones por el foso (si hay) o la cantidad de peso que soporta la estructura superior para colgar focos u otros materiales escenográficos o de maquinaria.

Todos los detalles han de estar estudiados, así el uso de **proyectores** está condicionado por los lugares desde donde se podrán colgar y la dirección en la que proyectarán. Hay que tener presente la disposición del público. En esta producción se sitúa en dos gradas enfrentadas. Este aspecto es importante porque la luz del proyector no puede molestar al público y todos los espectadores deben ver lo mismo en cada momento, por lo que hay que realizar una sincronización de los reflectores.

Uno de los mayores retos que presenta la obra es cuando el autor indica que cae del cielo y en el centro del escenario un ala de una **cosmonave**. A partir de aquí se ha tenido que recurrir a un proceso de creatividad, imaginación e ingenio para resolver esta indicación. La forma en la que se ha llevado a cabo ha sido a través de un sistema de ventiladores que absorben la tela que cubre y camufla la estructura.

Lo que no se ve

Las características de la sala cobran gran relevancia también para el sonido. Es importante saber cómo colocar los altavoces para que el sonido llegue nítido a todos los espectadores. En *Pingüinas* además de los efectos sonoros y canciones, hay que tener presente que todas las actrices llevan micrófono y hay que ajustar los volúmenes a cada una de ellas día tras día.

Dentro del apartado de **peluquería** se ha trabajado en buscar un aspecto desenfadado con peinados húmedos, que parezcan despeinados y enredados. Se ha querido dar un ambiente étnico, de tribu y por este motivo las actrices llevan trenzas. En lo referente al **maquillaje** se han centrado en ojos ahumados y rostros que parecen manchados por la carretera y el polvo. El equipo del Teatro Español maquilla a todas las actrices cada día, trabajo que les lleva más de dos horas.

Entresijos

La selección del **casting**. Tras una convocatoria abierta recibieron más de 1000 currículums, se hizo una primera selección en función de formación, experiencia, preparación en danza y manejo de motocicletas. De aquí se seleccionaron 60 actrices que hicieron prueba de interpretación y de conducción de moto. Finalmente unas 20 actrices hicieron una última prueba de la que seleccionaron a las diez Pingüinas.

Pingúinas hace referencia a la concentración motera que se realiza en Valladolid que lleva el nombre de “Pingüinos”. Ciudad que tiene gran vinculación con Miguel de Cervantes, recordemos el caso Ezpeleta del que gracias a ese incidente se descubrió mucho de la vida familiar de Cervantes y de las Cervantas.

Moto Martina

Derviches

Los derviches. Se conoce a los Mevleví también como *Derviches giróvagos* o *giradores* porque tienen una ceremonia de danza-meditación, llamada *Sema*, que consiste en una danza acompañada por música de flauta y tambores. Los danzantes, giran sobre sí mismos con los brazos extendidos, simbolizando “la ascendencia espiritual hacía la verdad, acompañados por el amor y liberados totalmente del ego”. La ceremonia se originó entre los místicos de la India y los sufís turcos.

Lo que no se ve

Se han instalado debajo de las gradas del público dos **camerinos** de transformación ya que todos los personajes tienen dos cambios de vestuario.

Camerino situado debajo de las gradas

Algunas **pruebas de vestuario** se realizaron en tiendas de motos.

Todos los **ensayos** comenzaban con un calentamiento guiado por Marta Carrasco.

Las **motos** empleadas en la función son todas eléctricas y se cargan por la noche.

Moto tuneada

Prueba de vestuario con moto

El actor que interpreta a Miho ha recibido clases de **acrobacia** en la escuela Carampa de Madrid.

En la obra interviene **10 gallinas** y **un gallo** que están en todo momento supervisadas por un cuidador y un veterinario.

Gallinas y gallo

RECURSOS

Antes y después de ver la obra

RECURSOS

En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre *Pingüinas*. Puedes elegir las que más te interesen o incluso modificarlas en función de tus inquietudes/necesidades/intereses... y/o las de tu grupo de trabajo.

Juan Carlos con todo el equipo de Pingüinas

ANTES (de ver la obra)

PARTE SEGUNDA
DEL INGENIOSO HIDALGO
DON QUIXOTE
DE LA MANCHA.

Pingüinas es una obra de teatro que Juan Carlos Pérez de la Fuente encarga a Fernando Arrabal tomando como referencia la ***Segunda Parte del Ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha***. A partir de aquí tienes la mayor referencia y antecedentes de esta obra. Los episodios de la novela de Cervantes que aparezcan en la obra de Arrabal tendrán una significación especial y los podrás relacionar fácilmente si previamente has leído la novela de Cervantes.

Otra referencia que te puede ayudar para situar la obra y entenderla con más facilidad es conocer la historia de ***las Cervantas*** o las mujeres que ocuparon la vida de Cervantes, con ayuda del árbol genealógico que encontrarás en esta revista tienes una fuente de referencia.

Por otro lado conocer la obra de su autor **Fernando Arrabal** te acercará a su estilo literario y a su mundo creativo, un universo que no te dejará indiferente y posiblemente te sorprenderá.

Conocer la trayectoria del director de la obra, **Juan Carlos Pérez de la Fuente**, te servirá para acercarte a su modo de enfocar la dirección. Descubrirás que no es la primera vez que se enfrenta a la dramaturgia de Arrabal y si das un vistazo a la Diabla 18 disfrutarás de mucha más información de primera mano.

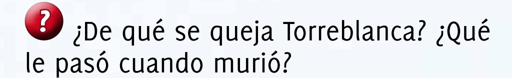
La Diabla
Dalí Picasso

RECURSOS

Entrada de las pingüinas en moto

¿De qué se queja Torreblanca? ¿Qué le pasó cuando murió?

¿Quién sería el único capaz de reparar una nave espacial?

Luisa critica que Miho sea capaz de hacer todo pero no ganó ¿qué medalla? ¿Qué otro premio no ganó según Torreblanca por “huevón”?

DESPUÉS

SOBRE EL TEXTO

¿Quién es el primer personaje en hablar?

¿Qué han lanzado y contra quién?

¿Quién es Miho?

¿Quién es Rocinante? ¿Y Clavileño?

En la obra se nombra a Heidi ¿sabes quién es?

Cuando se va la luz, ¿qué creen que ha sido?

¿Cuántos años dice Luisa que tiene Miho? ¿Dónde aparece?

¿A qué fue condenado Miho con vergüenza pública?

Según Torreblanca, ¿qué hizo Miho al oír la sentencia?

¿De qué está harta Constanza?

¿Conoces las lenguas que se mencionan en la obra: el esperanto y el volapuk? ¿Existen?

Stratobunch modelo 351

¿Cuál es la verdad de Miho según Torreblanca?

¿Qué es lo que esperan Constanza, Torreblanca y Luisa de los demás?

¿Por qué relaciona Constanza a Dios con Juan Palomo?

¿Quién dice que el mundo del espíritu se corresponde con el de la confusión?

¿Qué les da Miho a Constanza, Torreblanca y Luisa?

Un momento de la obra

RECURSOS

El Príncipe de los Ingenios según Luisa es...

¿Quién dice que Miho es tartamudo?

Según Constanza, ¿quién sabía menos que un espía sordo?

Constanza dice de Quevedo que hasta su muerte conservó su ridículo nombre de gafas ¿por qué motivo? ¿Y por qué le llama “sentado”?

Según Torreblanca, a Miho ¿le condenaron o le cortaron el brazo?

Constanza quiere saber si las siete pingüinas son señoras o señoritas ¿por qué?

¿Están desequilibradas las moteras?

¿Con quién se casarán las moteras según Torreblanca?

¿A quién le encantaría casarse con Luisa?

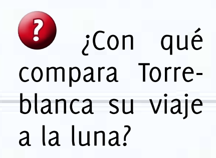
¿Por qué los surrealistas querían excomulgar a Gala, Éluard y Max Ernst?

¿Qué es lo primero que dice Isabel al hablar?

¿Qué es el “Viaje del Parnaso”?

Según Luisa, ¿juega Dios a los dados con el mundo?

¿Quién es según Torreblanca su Dulcinea del Toboso?

¿Con qué compara Torreblanca su viaje a la luna?

¿Por qué las siete pingüinas se inspiran en Miho?

¿De qué le acusa Luisa a Miho en Valladolid?

¿Qué características tiene Clavileño? ¿De dónde le viene el nombre de Clavileño?

Pingüinas con su grito de guerra

¿Por qué se enzarzan en una pelea las pingüinas en su presentación?

¿Qué propone Constanza que hay que hacer antes de viajar a la luna?

Pingüinas coreografiadas

Miho y Luisa

Torreblanca aceptó inmediatamente el viaje al saber que iría en...

¿Por qué cree Luisa en el misterio de la creación?

¿Cómo irán a la luna las pingüinas en caballo o en moto?

Según Isabel, ¿está cómodo Miho en la confusión?

¿Por qué se alegró Luisa cuando se enteró que retenían a Miho?

¿A qué se refiere Luisa con la dimensión espacio-temporal?

Isabel dice que es ¿hija legítima o ilegítima? ¿Por qué?

¿Cómo define Constanza a Isabel?

¿Dejó dinero Torreblanca a Miho cuando murió?

¿Qué hace Leonor para liberar a Miho?

¿Qué pasó entre Torreblanca y su marido?

¿A qué se refiere Isabel cuando habla de la adecuación del automatismo?

¿Por qué compara Constanza al Dios de Luisa con la fama?

¿Qué dice Miho cuando les habla a las pingüinas?

¿Cómo era el viaje que les había preparado la Tele para ir a la Luna?

¿Qué significaría el relincho del caballo?

¿De qué estaba lleno el caballo de madera?

¿Qué función tiene en el baile cada una de las obras de Miho?

Para las pingüinas ¿qué es la danza?

El techo circular para las pingüinas representa...

¿Por qué se echan sal las pingüinas?

¿Para qué dice Miho que hemos venido al mundo?

¿Te esperabas ese final?

Un momento de la obra con Luisa, Martina y María

RECURSOS

Luisa y Constanza

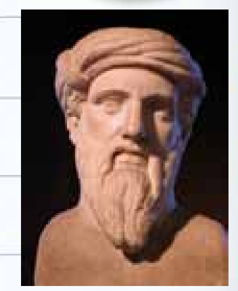
REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA

Analiza estos comentarios realizados por Luisa. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? LUISA: Incluso si dos observadores perciben un suceso, sus percepciones tiene semejanzas y diferencias como ha demostrado Miho.
LUISA: "Cambiar" sólo es posible en un intérvalo de tiempo.

En la obra se emplea el término "**Deus ex machina**". ¿Sabes qué significa? Investiga de dónde viene esta expresión.

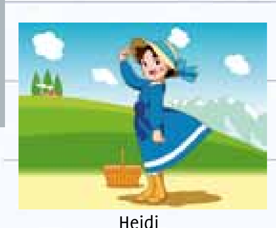
¿Qué piensas de la **libertad**? ¿Crees que somos libres?

Pitágoras

La actriz María Besant nos dice: "Pienso que vivimos en una sociedad que está muy codificada y que dentro de ella tenemos una libertad limitada. Pero creo que existe la libertad individual. Cada uno puede luchar por alcanzar una libertad personal. Una libertad que te lleve a ser lo que tú quieras ser. La libertad es la que cada uno se construye como viene a decir Cervantes en el Quijote." ¿Estás de acuerdo con ella?

Chewbacca

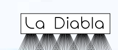
En la obra aparecen los siguientes **nombres**: Heidi, el coche fantástico, Stallone, EuroStar, Santa Rita, San Pancracio, Chewbacca, medalla Fields, Avellaneda, rey de Canaán, el perro Paco, Espinete y Don Pimpón, Juan Palomo, Lady Gaga, Walter Press, Closer, Chotis, Dumbo, La abeja Maya, la Chita de Tarzán, Platón, Góngora, Tirso, Lope, Quevedo, cuevas de Altamira, Gala, Dalí, Paul Eluard, Max Ernst, Alí Babá, Pavarotti, Pharrell, El puente sobre el río Kwai, Mazinger Z, Tortugas Ninja, Dulcinea del Toboso, Sharon Stone, Gaspar Ezpeleta, Mike Tyson, Microsoft Intel, Nokia, Mp4, Julio Verne, Jardiel Poncela, Disneylandia, Martin de Riquer, el botones Sacarino, Guillermo Tell, Mont-Blanc, Malambruno, Conde de Lautréamont, Pegaso, Belerofonte, Brilladoro, Orlando el furioso, Bucéfalo, Alejandro Magno, Drácula, Frankenstein, la torre Eiffel, Valérie Trierweiler, Marques de Sade, Marie Constance Renel, Pitágoras, Proust, Conchita Wurst, Merlín, Dama de Elche, Velázquez, Mariana de Austria, Felipe IV, entre otros. ¿Reconoces a todos? Te invitamos a que recabes información sobre aquellos que no hayas identificado.

Heidi

En la obra se habla del sabio **Tontonelo** ¿sabes quién es? ¿En qué obra u obras de Cervantes aparece?

Merlín

Escenografía de la obra

? Al entrar en la sala y ver la **escenografía** ¿qué pensaste?

? La actriz Sara Moraleda define así a Isabel, su **personaje**: “Por las circunstancias vividas, está en una continua reivindicación de su identidad, motivo por el que a veces, es un tanto radical o grosera a la hora de defenderse o hacerse entender. Isabel es una chica rebelde que llama la atención con sus malas contestaciones, pero que en realidad, lo único que está pidiendo a gritos, es amor.” ¿Estás de acuerdo con su definición?

? ¿Cómo definirías tú a los personajes que aparecen en la obra?

? ¿Qué destacarías de la **interpretación** de las actrices?

Torreblanca en una escena de la obra

? La **puesta en escena** pretende reflejar y potenciar lo que el autor ha escrito. Si alguien te pregunta por la representación ¿qué es lo primero que destacarías? ¿Qué valoración darías a la dirección de escena?

? La **música** en esta obra cobra un valor especial por todo acompañamiento que hace de principio a fin. ¿Hay algún momento musical que recuerdas especialmente? A nivel general ¿qué observaciones harías de la música a alguien que no ha podido escucharla?

? La obra habla de **mujeres** y está interpretada por mujeres, el director Pérez de la Fuente dice que: “la mujer es muy superior al hombre, la verdadera revolución siempre ha venido de la mujer.” ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?

? ¿Qué **sensaciones** te ha producido ver la obra? ¿Qué ha despertado en ti?

? Desde tu punto de vista la obra nos invita a **reflexionar** sobre...

? En función de como vistes puedes dar indicaciones de tu personalidad, ¿el **vestuario** de la obra te aparece acertado? ¿Qué subrayarías de él?

Escenografía de la obra

? ¿Qué análisis realizarías del **texto** de Fernando Arrabal? ¿Te recuerda a otros textos suyos que hayas leído con anterioridad?

Andrea

Luisa

Magdalena

Miho

RECURSOS

PARA SABER MÁS

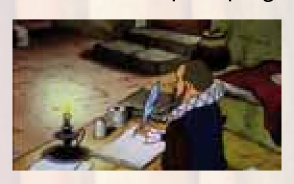

LIBROS Y REVISTAS

- ARRABAL, Fernando: *Un esclavo llamado Cervantes*. Espasa. Madrid. 1996.
- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel: *Segunda parte del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*. Castalia. 1991
- FREIRE, Paolo: *La Educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI. 2009.
- FROMM, Erich: *El miedo a la libertad*. Paídos Ibérica. 2009.
- REY HAZAS, Antonio y MURIAS DE ALLER, Eduardo: *Cervantes: un escritor en busca de la libertad (Educación Primaria)*. Vicens Vives. 2011.
- ROSALES, Luis: *Cervantes y la libertad*. Editorial Trotta, S.A., 1996.
- STUART MILL, John: *Sobre la libertad*. Alianza Editorial.2004.
- El mundo que vivió Cervantes.
- La Diabla 8. *Yo soy Don Quijote de la Mancha*. 2012.
- La Diabla 18. *Dalí versus Picasso*. Teatro Español. 2014.

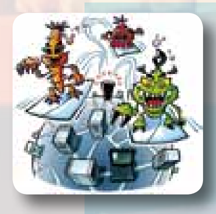
PELÍCULAS

- Documentos TV - Sombras de libertad. http://goo.gl/C63IzK
- Tres14 - Libertad Los últimos avances en genética y neurociencia, dan nuevas ideas para preguntarse por la libertad del individuo. http://goo.gl/cWNZJp

ARTÍCULOS

- La libertad desde una mirada humanista y existencial. Alejandro Khaled Salomón Paredes
- *Cervantes, el Quijote y la poética de la libertad* de Antonio Rey Hazas.
- *Las mujeres en la vida de Cervantes* por J. Francisco Peña.
- *Cervantes y las mujeres*. El País.
- *La oscura genealogía de Cervantes* de José Gómez Menor-Fuentes.
- *Mujeres desgarradas en el tiempo y en la vida de Cervantes* de Enrique Villalba.

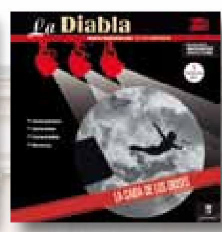
WEB

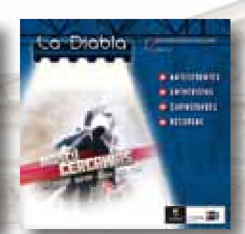
- www.teatroespanol.es
- http://goo.gl/XMhD2W
- http://goo.gl/g8WHf0

+ Entrar en el mundo de Cervantes y de Arrabal te llevará por caminos inesperados, sorprendentes, inefables... ¡no te los pierdas!

Las Diablas del Teatro Español

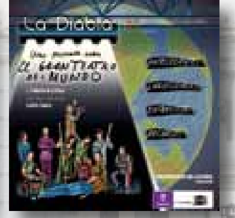

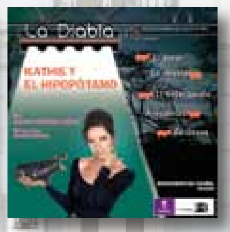

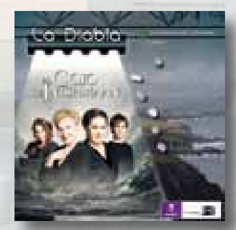

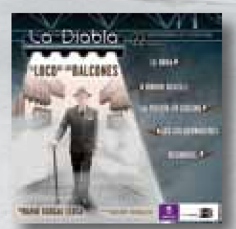

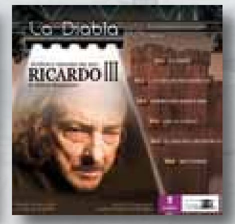

Teatro Español

DESDE 1583

PRÍNCIPE 25
28012 MADRID
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

www.teatroespanol.es

Síguenos en

